DOSSIER

Taller de escultura y prácticas espaciales
Semestre 2021- 2022.
Profesor: Víctor Masferrer Anglada

La específica.

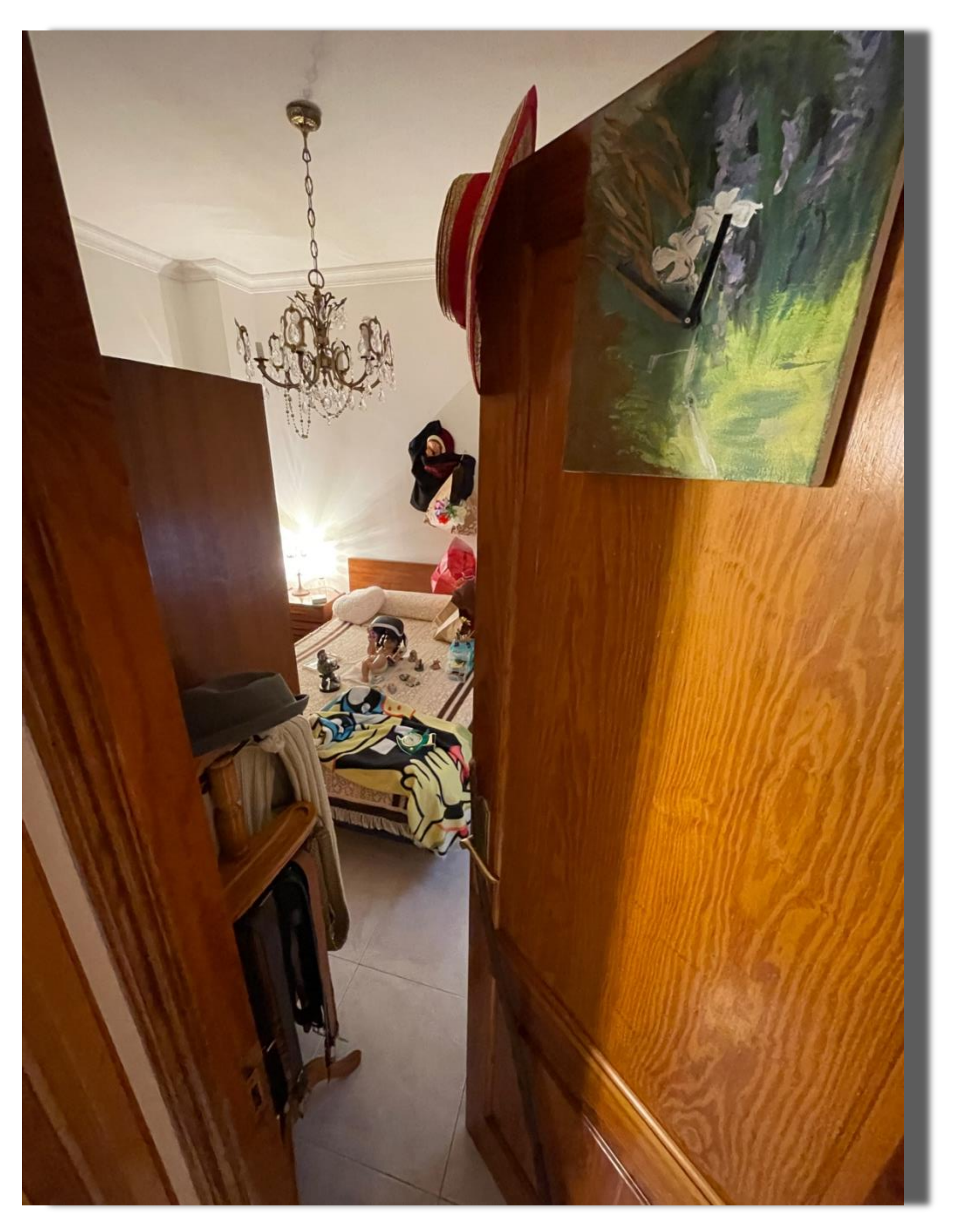
Práctica final. PEC 4
Autora: Alicia García de la Fe

17 de junio de 2022

Indice

Instalación

Título: Habitación embalsamada
Medidas de la habitación: 2,70m de ancho X 8m de alto X 1,50m de profundidad.
Estas medidas pueden variar según el espacio expositivo.

Umbral de la "Habitación embalsamada"

Ubicación: Barrio de Schamann en Las Palmas de Gran Canaria. Canarias. España.

Relación de objetos: descritos en la descripción.

Objetos encontrados en la habitación, objetos comprados en el barrio, objetos de la naturaleza: flores, Video grabaciones editadas y emitidas en pantalla *in situ.*

El vídeo ha sido emitido en la habitación y publicado en YouTube.

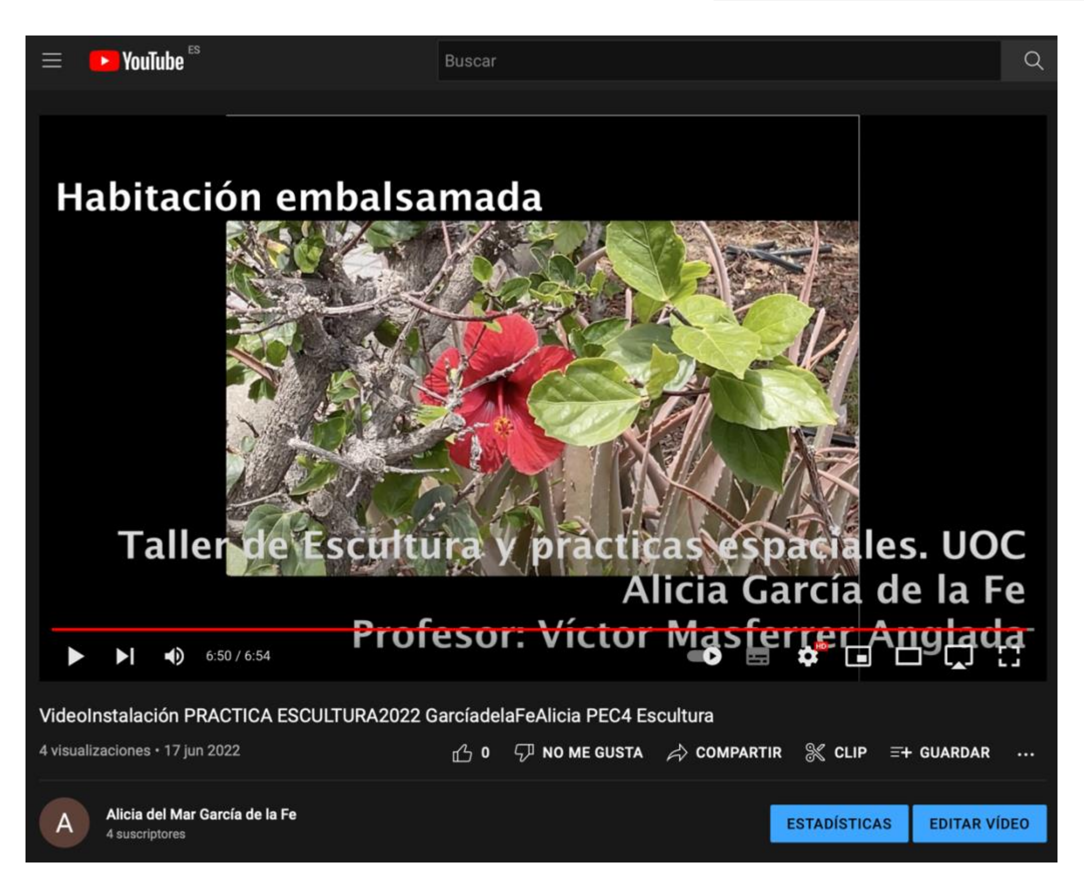
Clase:	Vídeo MPEG-4
Tamaño:	615.592.353 bytes (620,8 MB en el disco)
Ubicación:	Macintosh HD ▸ Usuarios ▸ agdf ▸ Escritorio
Creación:	17 de junio de 2022, 21:00
Modificación:	17 de junio de 2022, 21:03

Plantilla

Bloqueado

Más información:

Última apertura:	17 de junio de 2022, 21:19
Dimensiones:	1920×1080
Códecs:	AAC, H.264
Perfil de color:	HD (1-1-1)
Duración:	06: 54
Canales de audio:	Estéreo

Disponible en:

Hacer click aquí para ver en YouTube/ Videoinstalación PRACTICA ESCULTURA 2022 GarcíadelaFeAlicia

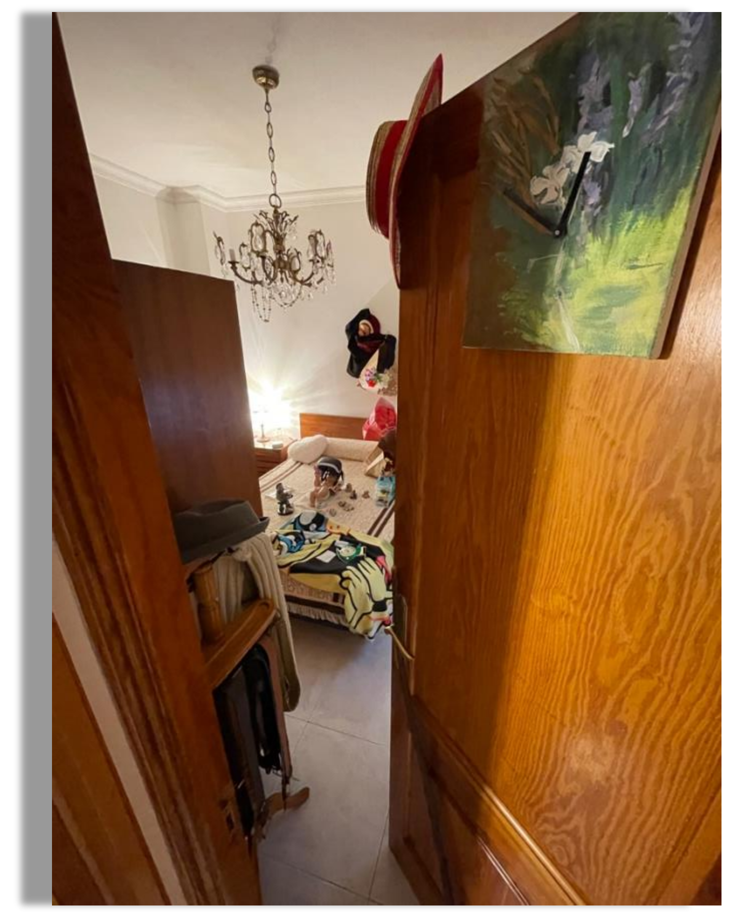
Consulta el 17/junio/2022

Descripción de la instalación y estrategias.

Partiendo de los textos sobre el umbral[0] de las instalaciones citado en la Guía de la PEC4[0]:

"... Javier Chavarria hemos visto cómo las instalaciones intentan siempre imponer sus propias normas del juego, de un modo más explícito (como en el caso de *One Placeon the Earth*, de Rei Naito, que pedía a su audiencia acceder individualmente a la instalación y sin zapatos) o a través de constricciones inscritas en la propia obra (como en el caso de la instalación de Christoph Rütimann en la iglesia veneciana San Stae, que hace que el cuerpo del espectador busque una inclinación apropiada que le permita comprender qué ve y experimenta)."

En la antesala y el umbral de "La habitación embalsamada", el espectador/a se encuentra con una puerta entreabierta que le obliga a inclinarse para entrenar, conformando un punto de vista específico en diagonal hacia la cama, (ver las fotografías de la página anterior y a la derecha).

De la puerta cuelga un reloj, en el qué, se le pide al espectador poner en hora para poder entrar al recinto, (moviendo las manecillas de forma manual), este reloj está roto, así que al salir de la habitación embalsamada, por él no habrá pasado el tiempo.

LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS SON: DE ESPECIFICIDAD Y DE TIEMPO Y NARRATIVA COMO SE VERÁ EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES, PERO CON ESTA ENTRADA POR EL UMBRAL SE LE AÑADE LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

El **reloj** es un ***ensamblaje* o *assemblage***, de un lienzo pintado y el mecanismo de un reloj de pared roto, inspirado por el "Monogram", de 1955-59, con el que ganó Robert Rauschemberg[1] el gran premio de pintura en la Bienal de Venecia, con el que este artista marcó su evolución del expresionismo abstracto al arte americano.

(Combinaciones). Robert Rauschenberg : « Monogram » 1955-1959, Moderna Museet, Stockholm. © Robert Rauschenberg Licensed by VAGA, New York - Adagp, Paris 2006

https://www.centrepompidou.fr/es/programa/agenda/evento/cTKe4A

También tiene influencia de la obra Bleck Market, en la que el espectador debía participar activamente en ella, como en un "mercado negro"realizando trueques de objetos, (fotografía de la izquierda).

He llegado a Rauschemberg desde la exposición de Carlos Pazos, en el Museo Reina Sofía[2,] tras el visionado de la vídeo presentación de la instalación: *Carlos Pazos. No me digas nada. 21 junio - 8 octubre, 2007 / Edificio Sabatini, Planta 3*, gracias a la definición de su trabajo por el comisario de la Instalación, *Manuel Borja-Villel:*

"...dos principales líneas de fuerza en el arte español de la segunda mitad del siglo XX**: el Informalismo y el Conceptualismo**. Su trabajo comienza bajo la huella del **Arte Pop europeo** y lo desarrolla hacia el **lenguaje del objeto**, del **ensamblaje** y de la **asociación de significados**, con una fuerte relación con el **Arte Povera**, en el que se da protagonismo al **elemento cotidiano** y sus **códigos iconográficos**, y se relaciona también con el **Neodadaísmo**, el **Surrealismo** y la estética del silencio de **Duchamp, Warhol y Broodthaers**."

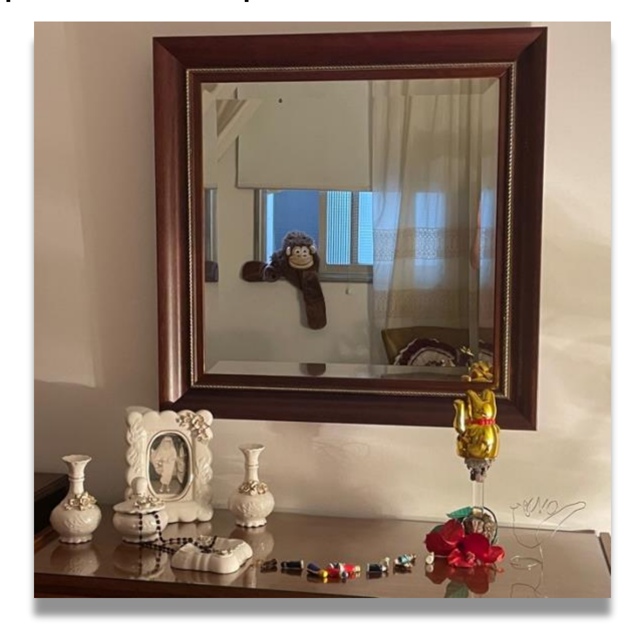
Detrás de la puerta se encuentra un **gato de madera**, de los que se usan como topes de puerta. Este gato viene a conectar en la diagonal que forma la dirección de la puerta con el **gato chino** de gran **carga iconográfica** que se encuentra sobre un pedestal en la cómoda, y al que acompañan diferentes figuras de gatos de diferentes épocas en una composición compuesta además por miniaturas de los Roscos de los Reyes Magos dispuestas por un caminito en espiral.

El Maneki-neko[3] o gato de la fortuna, es un objeto comprado para la instalación, tras preguntar su significado al dependiente de una de las tiendas surgidas tras la crisis de los negocios locales del barrio, éste me explica que en la pegatina que acompaña en lenguaje chino pone: atraer clientes, ascender en el empleo, salud

y dinero, ahondando más en mi investigación me encuentro en la

Wikipedia[3] el significado del movimiento de la pata en el objeto parece ser que cuanto más arriba se encuentre la pata, mayor afluencia de clientes y prosperidad de negocio, y su movimiento al contrario de lo que se ha extendido popularmente de que está tocando la puerta, viene a ser realmente de llamada a los clientes para que entren y compren.

Maneki-neko, obliga al espectador a asomarse al espejo para poder ver su cara, así en esta ocasión la patita le estaría invitando a cruzar la mirada con el reflejo de una máscara de gorila para niños, que encabeza una manta colgada en la ventana, la cual, pretende conectar directamente con el icono del movimiento de la "Guerrilla Girls[4]", (de la misma forma que Carlos Pazos[3] a través de un Oso se representa a sí mismo en sus instalaciones).

Las relaciones entre los objetos de la habitación se han establecido a través de la dirección de las miradas de los de los objetos(usando el recurso de la personificación) también, a través de las

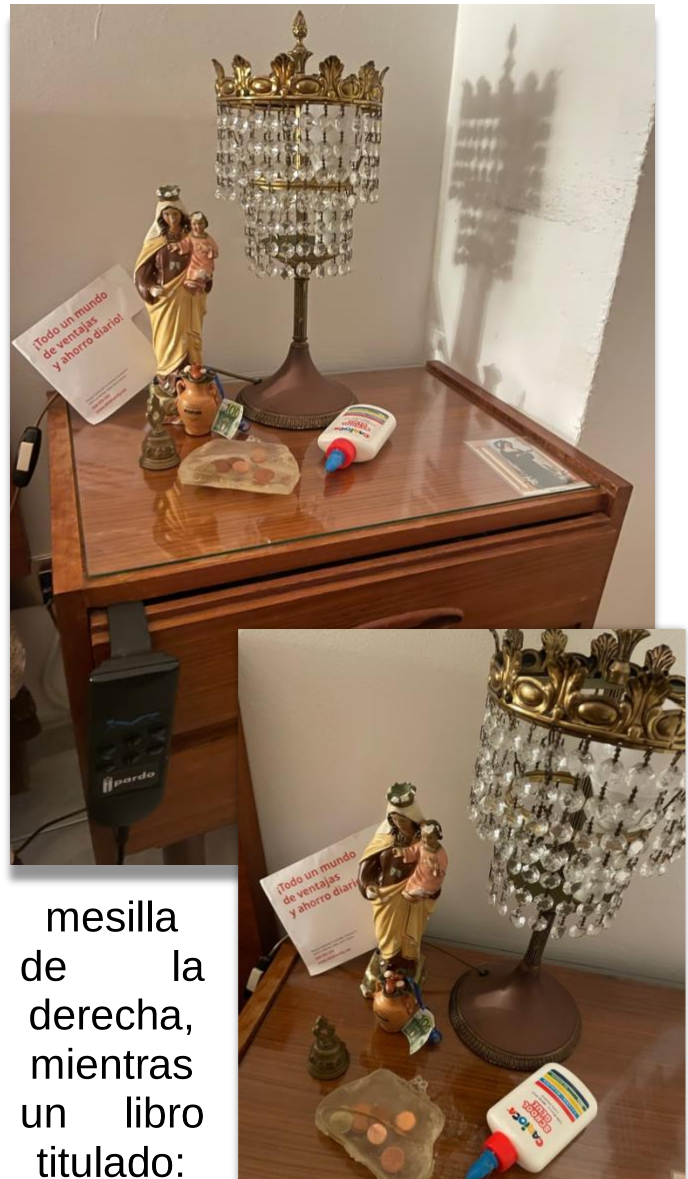
Ejemplo fotografía de la izquierda cómo la mirada de la "gorila" sirve de guía al espectador dirigiendo el foco al interior de la habitación.

formas en que están colocados, de sus significados, y tapando la luz que entra por la ventana con la persiana de manera que enlace directamente con la luz encendida de la mesita de noche más alejada, como se puede ver en la fotografía.
Utilizando desde un principio el método de Carlos Pazos descrito en el vídeo sobre su proceso creativo: haciendo la preselección de un título para la instalación para luego buscar los objetos encontrados para hacer las rimas con ellos, como si fueran palabras en vez de objetos, y así, contar una historia que represente la instalación.

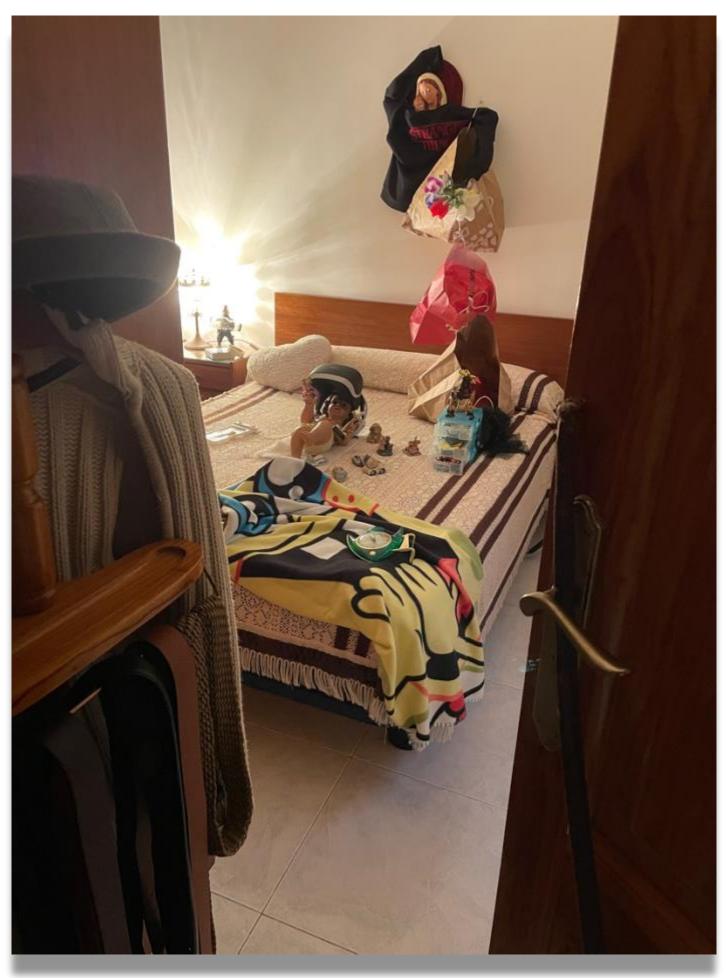
Así, he querido establecer conexión, en fin, una rima, entre el camino en espiral del conjunto de los Reyes Magos que se sacan de los Roscos de Reyes (en la cómoda), con el camino en espiral de las bolsas de compras que caen desbordadas desde el brazo del suéter (*Stranger Thigs*) con que viste la Virgen colgada en la pared hasta la cama donde reposa el niño Jesús esperando la llegada de los Reyes Magos.

La estrella que adorna un regalo de la bolsa enlaza con la estrella que carga el “Rey Mago en el camello” como guía para llegar hasta el niño Jesús que está inmerso en el mundo virtual y de objetos de consumo que lo rodean, con la herramienta de las gafas virtuales se consigue separarlo de toda realidad cognoscible y el aislamiento total a lo que ocurre en el resto de la instalación.

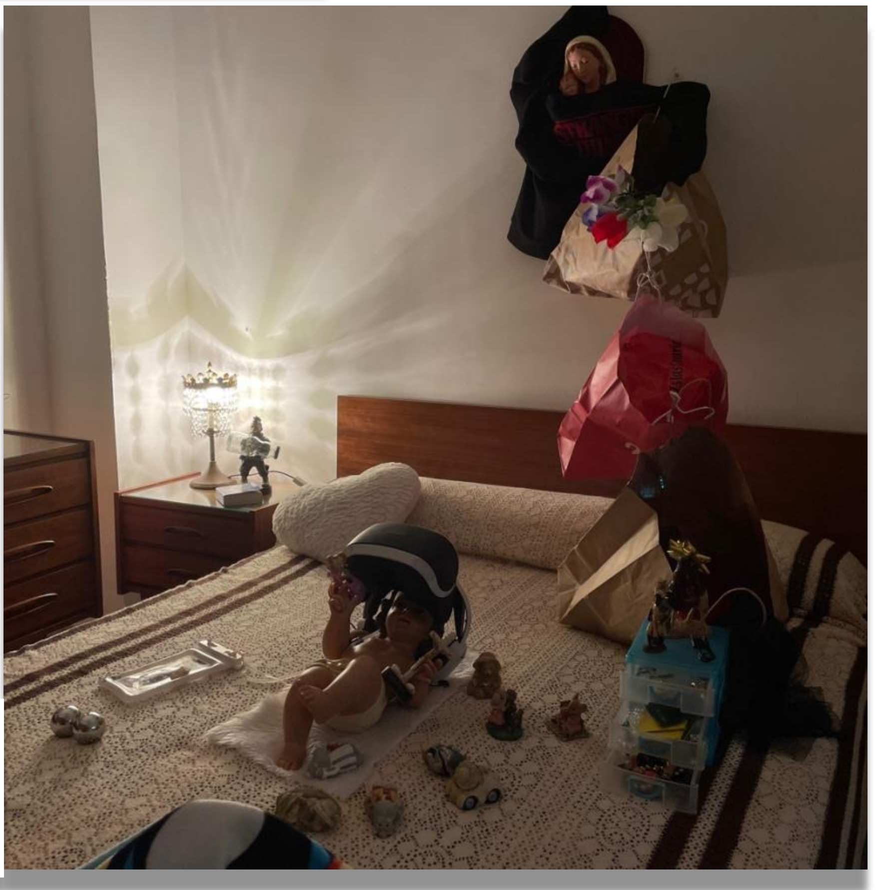
En el sillón un bolso vacío da una pista más sobre lo que dicen las composiciones de las mesitas de noche en el conjunto de la obra: la Virgen rota con una carta de publicidad tras ella y un subvenir para atraer la prosperidad como ofrenda y la cola comprada de una tienda que se puede ver en el vídeo emitido en la pantalla de la esquina del frente, junto con un monedero con dinero embalsamado en su interior de resina componen la mesilla de la derecha, mientras un libro titulado: “Lo que realmente importa”(Guy Pinley), junto con una figura del videojuego de “*Call of Duty”* que sostiene un sumo vacío (de una

marca de Canarias), relacionándose en ambas con las antiguas y poderosas lámparas de cristales que se encienden antes de acostarse.

El máximo foco de luz es artificial y parte de la mesita de noche donde está el libro sobre "Lo realmente importante" y el segundo foco de luz sería natural la ventana al ser de día, pues es el lugar dónde único se puede adivinar el paso del tiempo, puesto que el vídeo que se emitirá desde la esquina de la habitación realmente es un *timelipse* repetido de las compras en el exterior, y de cómo ha cambiado el barrio, desde que por la habitación no pasa el tiempo.

1La luz iría cambiando durante el día, como se puede ver en la siguiente fotografía comparada con la anterior.

Además, hay otros detalles que riman con paralelismos, metáforas y oxímoron... juegan con el contraste entre la relación del tiempo en el vídeo que se emite en la pantalla y la realidad de la habitación, cómo flores naturales (que perecerán a corto plazo) que aparecen en el vídeo, contra la misma flor artificial (que puede durar años y años) envolviendo el pedestal sobre el que se alza “el gato de la fortuna chino”.

En la esquina inferior de la cama, una manta del personaje de Bob Esponja, con asombro se come un pez reloj antiguo, es el siguiente verso que se encuentra el espectador al entrar, estableciendo una rima con la acción ocurrida en la puerta, a través la hipérbole y la redundancia.

Descripción del proceso
Metodología

He seguido el proceso marcado en la guía, las dos primeras semanas he buscado las estrategias, estudiado las lecturas recomendadas e intervenido en el debate.

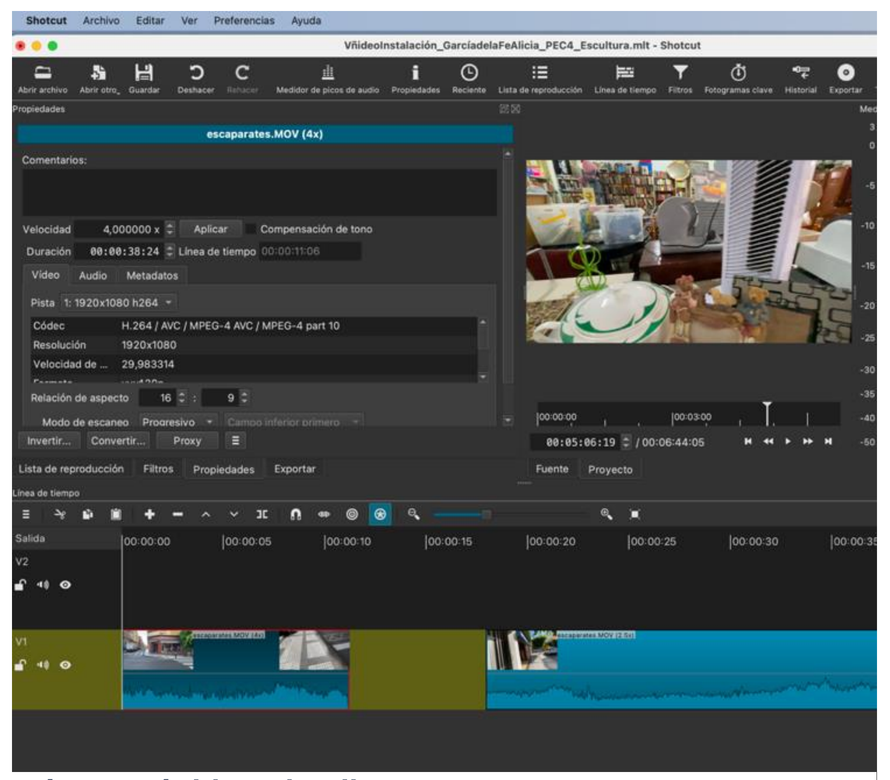
La siguiente semana, una vez he obtenido las recomendaciones y aprobación por parte del profesor de la propuesta número 5, he realizado las primeras pruebas en la habitación, al principio me perdí un poco porque no encontraba los objetos que dijeran lo que primeramente me proponía, y por ello, quise realizar una propuesta más conceptual y minimalista, retirando todos los objetos en la búsqueda de expresar la decadencia del barrio y cómo influía en la habitación, luego, gracias a la exposición en el foro pude volver a encaminar de nuevo el proyecto en la propuesta inicial, dándome cuenta que el resultado minimalista no era efectivo y la propuesta perdía mucha fuerza.
Además, realicé un vídeo Teaser de cómo podría ser el resultado de la emisión en la habitación con un fotomentaje en el programa Shotcout, que colgué a través del folio del aula, y puse su mensaje en el foro, y gracias al visionado del profesor, pude comprobar que aumentar la velocidad del vídeo grabado en la calle funcionaba para contrastar con el paro del tiempo que envolvía la habitación, además, de proporcionarme el recurso de enlazar los objetos de la habitación con grabaciones posteriores de los mismos en las tiendas, actualizando el presente repetidamente en la habitación embalsamada.

La última semana, me había propuesto (como expuse en el documento de la semana anterior), enlazar todos los objetos encontrados para que la historia fuera una sola, pues, hasta ahora lo máximo que había conseguido era cambiar el contexto de los objetos de la habitación por separado, convirtiéndolos en unas especies de “esculturas expandidas”[0], así que para ello seguí investigando sobre el método del artista con el que me había inspirado el profesor en la primera semana: Carlos Pazos, y de ahí, comencé realmente a definir mi historia y a buscar las palabras (objetos) que la narraran. Además de comprar algunos objetos, solicité permiso en varias tiendas para sacar fotos y grabar, luego editar vídeo y realizar las composiciones nuevas que unieran los objetos en una instalación en vez de convertirlos en “esculturas expandidas”.

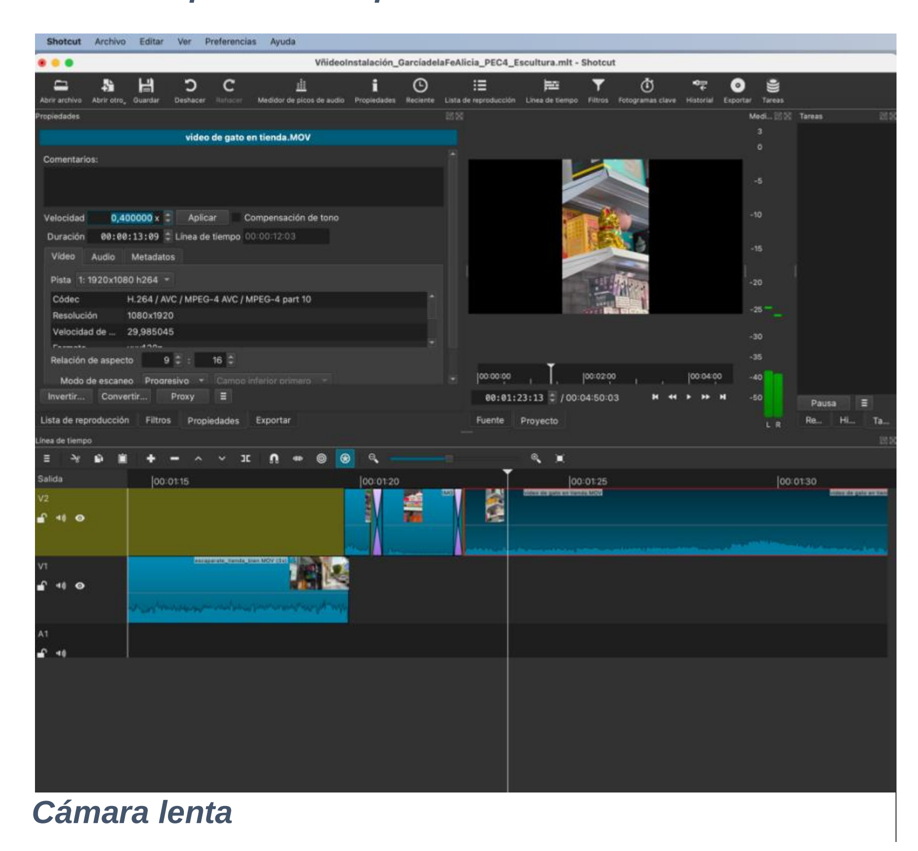
He de añadir que a lo largo de todo el proceso me han válido de inspiración y consejo poder leer y compartir a l@s compañer@s de clases a través del foro.

Proceso de edición de vídeo con el programa libre: Shotcout.

Velocidad de difefentes vídeos grabados modificada a 4x, 2,5x, 0,5x para la más lenta.

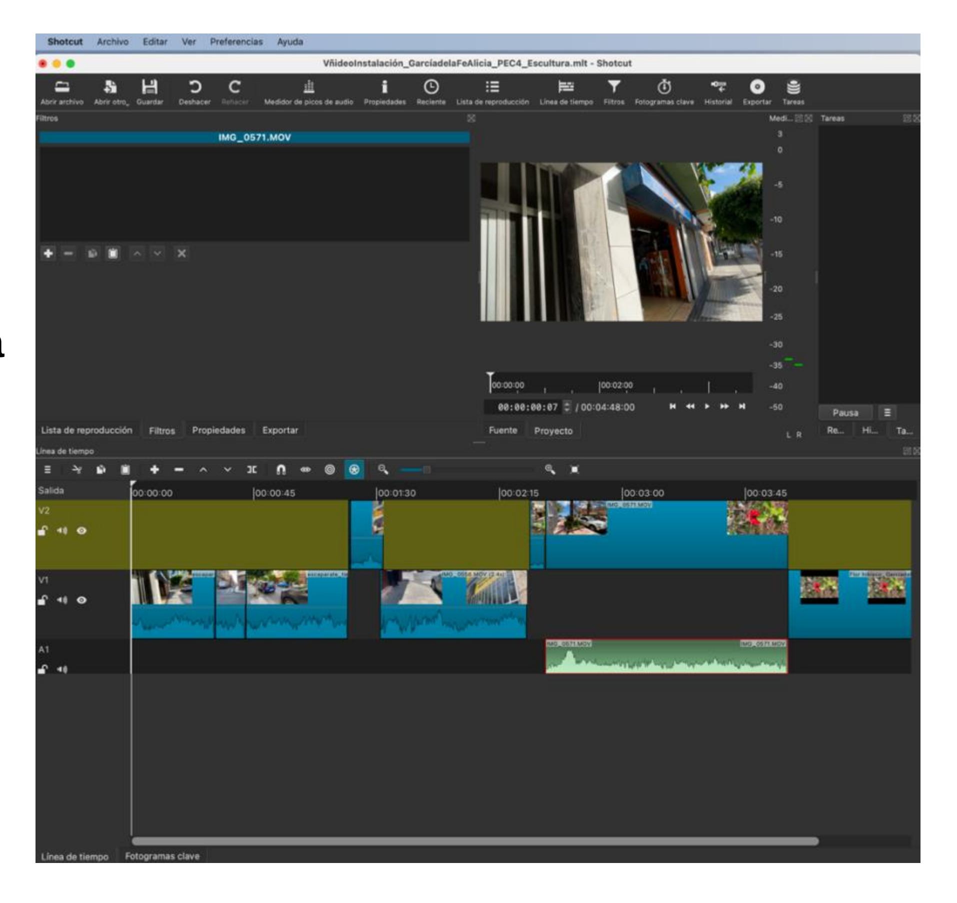

Cámara rápida o timelipse

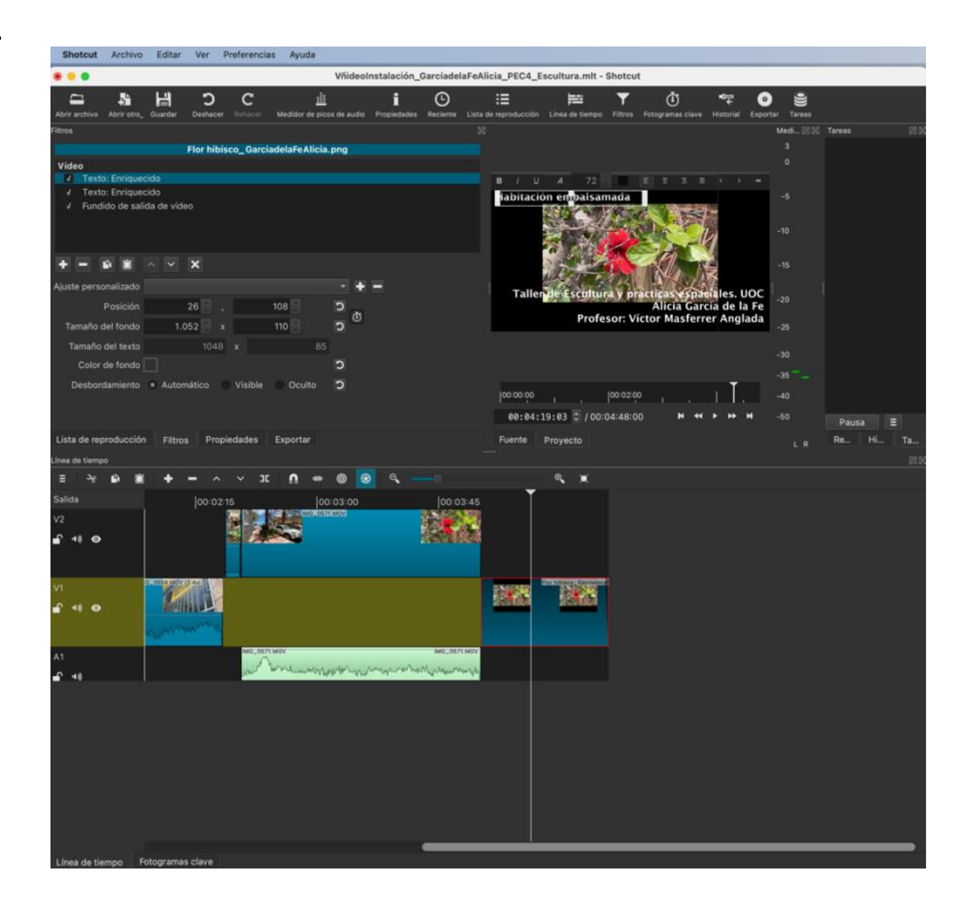

Cámara lenta

Captura de pantalla de la separación del audio de la pista para sobreponerlo a la fotografía final.

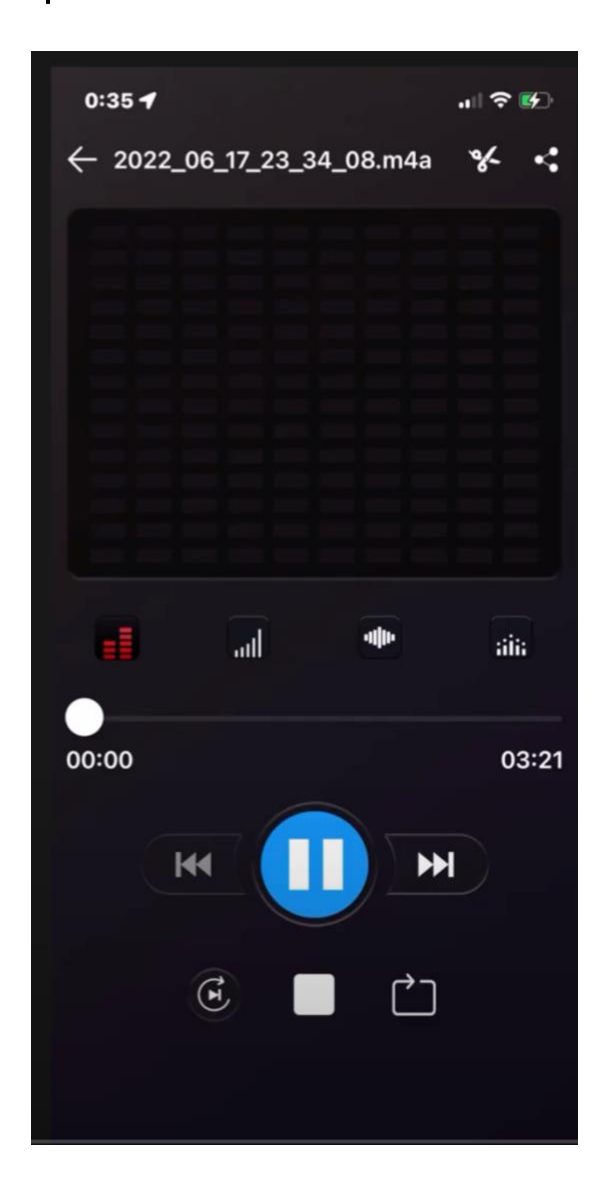
Captura de pantalla de la edición del filtro de texto para el cierre del vídeo.

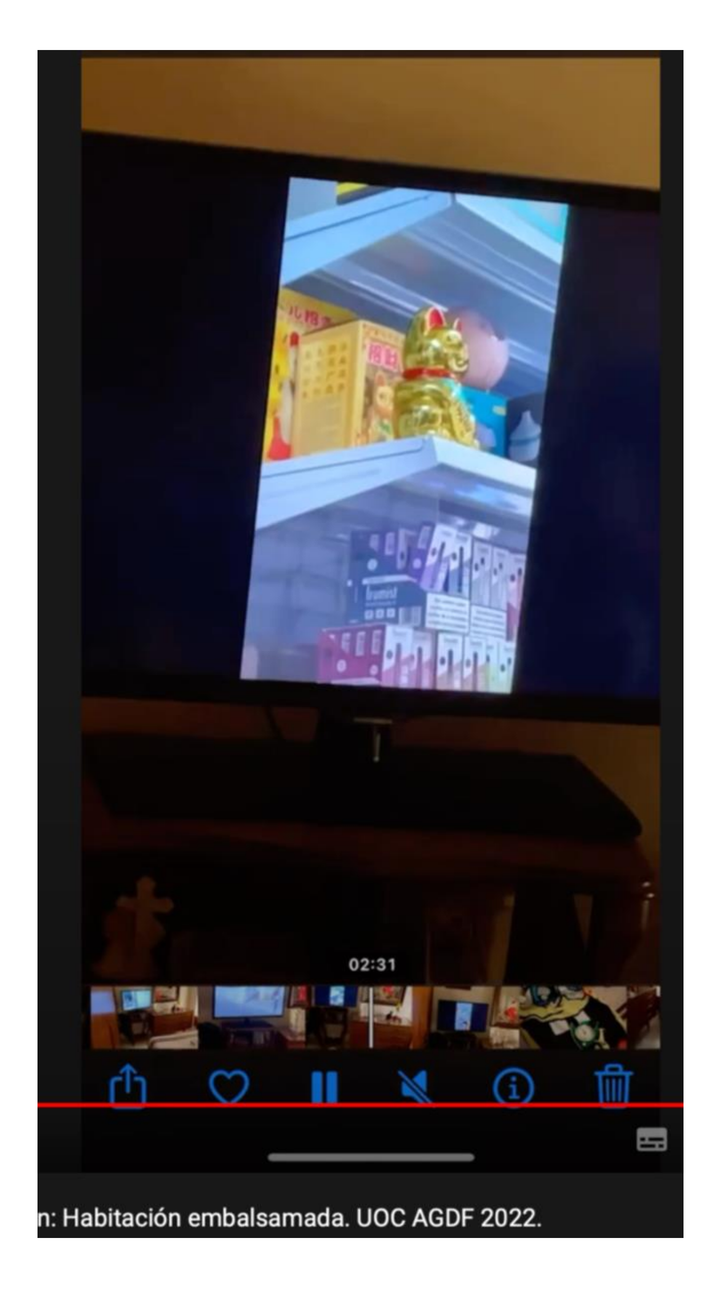

Audios de entrevistas grabadas posteriormente con el Iphone a través de la app “Grabadora de voz”.

Vídeos grabados a cuatro personas en las visitas a la Instalación.

Montaje realizado de vídeo y audio con la grabadora de pantalla del Iphoe y subido a YouTube para compartir a través de esta plataforma:

Fotograma de umbral al vídeo:

Disponible en:
https://youtu.be/QfBHDhu9rTw

Mejoras a realizar tras la inauguración de la instalación y escuchar los relatos de los visitantes:
Por un lado, tengo que decir que me ha sorprendido gratamente la experiencia al ver las reacciones de diferentes familiares que acudieron a la instalación a ver la obra, porque a pesar de que tenían sentimientos encontrados por la carga sentimental al pertenecer la habitación a una persona allegada y haberla visto casi a diario, me confirmaron que el ambiente creado por la antesala y el umbral a la instalación les hizo sentir que entraban en otro mundo e incluso les recordó a los museos, como se puede ver en el vídeo.

Creo que las mejoras que se pueden realizar, es cambiar la ubicación a un lugar abierto al público en general, en vez de una casa privada como es el caso, y así poder usar muebles de segunda mano de las mismas tiendas que salen en el vídeo (de segunda mano) en conjunto con los otros objetos de la instalación y dar exactamente el mismo ambiente de antigüedad y respeto con la variedad de objetos comerciales. Y así poder optar a la visita a espectadores no implicados emocionalmente con el/la autora, y así comprobar si sienten esa presión de una vida entera concentrada en ella como comentaron los anteriores.

Fuentes

0. Guía de la Práctica: Específica. Taller de escultura y prácticas espaciales. Y texto del recurso para la actividad: Instalaciones artísticas de Javier Chavarria. UOC, 2022.
2. https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/carlos-pazos-no-digas-nada

3. https://es.wikipedia.org/wiki/Maneki-neko
4.https://www.3minutosdearte.com/movimientos-y-estilos/guerrilla-girls/
5. Vídeo de entrevista a Carlos Pazos en el canal de YouTube "Hoyesarte": https://youtu.be/ExiBMwqXHYo

Adjunto una copia de los documentos presentados en el foro durante el proceso para que se pueda ver mi evolución, además, en otro documento, un texto de Poesía Visual que también me ha ayudado para las composiciones, hasta la instalación escrita anteriormente.